

ESCOLA MASSANA. CENTRO DE ARTE Y DISEÑO.

Código: 200787

Créditos: 6

Carácter: FORMACION OPTATIVA

Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACION Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: CARLA MAÑOSAS / BEATRIZ REGUEIRA PONS

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 68h

Horas autónomas: 82h

DESCRIPCION DE LA MATERIA

El grupo de asignaturas teórico-prácticas de la materia contexto y desarrollo en metodologías de investigación está dirigida a proveer a los alumnos de herramientas metodológicas y conceptuales para que estas puedan inscribir su proceso de investigación en las discusiones especulativas y materiales del contexto contemporáneo de las artes y de los diseños. Cada una de las asignaturas de la materia se desarrollan desde su dimensión teórica y práctica (antropológica, socio- lógica ...), descriptiva-textual- formal (códigos, canales, estructuras), dimensión contextual (tecnología, infraestructura, espacios, escenarios), política, cultural (perspectivas transfeminista, decolonial ...), material y comunicativa / estética (lenguajes).

FICCION

ARCHIVO

SUJETO Y COMUNIDAD

ENTORNO Y MATERIA

ENTORNO Y MATERIA

Esta asignatura desea acercarnos a la interseccionalidad de los feminismos, de los ecologismos, de los movimientos sociales y decoloniales, para dibujar un saber y un hacer desde las artes, la artesanía y el diseño colectivo, coimplicado y sostenible. El capitalismo patriarcal ha producido un presente malestante, unas subjetividades zombies esclavas del trabajo y la producción, y una Tierra al borde del colapso; por tanto, es necesario reapropiarnos de nuestra calidad propositora y agencial para confiar en los saberes de lo vivo, tanto de la Tierra como de la propia sociedad, y así construir un mundo común y co-sostenedor. Desde esta perspectiva, es muy necesario repensar cuestiones tanto de trabajo productivo como reproductivo, históricamente realizado por personas socializadas con el género femenino, que como propositoras de diversas prácticas artísticas pasan por un importante posicionamiento ético, que va desde la elección y trato de los materiales, como de las relaciones humanas y no humanas que tejemos durante nuestro proceso creativo.

OBJETIVOS

- Entender la genealogía social, política y ecológica que llevó a la 'quema de brujas' de la Europa medieval como la antesala de la sumisión de las mujeres a los poderes patriarcales.
- Entender la genealogía pagana europea de los saber-haceres situados y colectivos de las brujas en su contexto como icono del trabajo en red, situado y con materiales locales.
- Entender el enfoque ecofeminista y su relación con la quema de brujas que continúa en el sudglobal, así como su propuesta tanto a nivel local como global, y su impacto en las prácticas artísticas.
- Acercarnos a las disidencias ecológicas y feministas occidentales contemporáneas, que trabajan en el ámbito del diseño, la artesanía y el arte en el ámbito local y en el sudglobal.

COMPETENCIAS

- E03. Leer, escribir y hablar de forma posicionada y crítica en y desde los entornos de trabajo de las artes y los diseños, y utilizar estos recursos como un factor de construcción personal.
- E06. Señalar y describir vínculos entre teoría y experiencia en el trabajo propio a partir de la acotación de problemas y evidencias en el contexto sociocultural y de la propuesta de hipótesis.
- E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.
- E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso exploración y análisis en un campo concreto de las artes y el diseño.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.
- T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.
- T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.
- T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta al destinatario y al medio.
- T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA1 (E03.25). Demostrar autonomía en la argumentación y en la estructura textual-oral del discurso propio.
- RA2 (E03.26). Demostrar autonomía e iniciativa en los procesos de intervención en un debate.

RA3 (E06.14). Plantear y desarrollar discursos y prácticas críticas y problematizadoras a partir del acercamiento e interacción con objetos y praxis de las artes y los diseños contemporáneos.

RA4 (E06.15). Reflexionar críticamente en torno a los desarrollos y crisis del capitalismo, así como sobre su interacción con la crisis medioambiental, a partir de conceptualizaciones y genealogías referentes a las formas sociales y de subjetividad, clase y especie.

RA5 (E09.8). Emplear con sentido crítico conceptos específicos del ámbito práctico y teórico de las artes y los diseños.

RA6 (E09.9). Emplear conceptos procedentes de campos de saber diversos (filosofía, ciencias sociales, ciencia y tecnología, pedagogía, etc.) de forma posicionada y según las necesidades del trabajo propio.

RA7 (E14.25). Emplear diferentes metodologías y recursos de exploración y análisis propios de las ciencias sociales, del campo científico-técnico y de las artes y los diseños para el estudio y análisis crítica del contexto ecosocial desde una mirada feminista y decolonial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

A partir del estudio de diversas autoras implicadas en la investigación y activismo interseccional de raza, clase social y género -que junto con las neurodivergencias dibujan el mapa de las relaciones de poder que nos han llevado a un presente agotado material y psíquico-, empezaremos explorando cómo dentro del proyecto capitalista industrial europeo era necesario subrogar el trabajo reproductivo, de cuidados humanos y no-humanos, a un trabajo invisibilizado y no remunerado para que las mujeres, personas socializadas en el género femenino, quedaran ligadas a la institución de la familia, de la iglesia, del estado y por último, a la del mercado neoliberal, que lejos de reconocer el trabajo reproductivo como trabajo, lo obvia y se nutre de él para crecer.

Las brujas, según la historiadora y activista feminista Silvia Federici, serían esta red de mujeres disidentes que se co-sostenían sin marido, cuidado, trabajo asalariado, ni estado, a través de prácticas colectivas situadas en el territorio - generación de medicinas, artefactos artísticos, liturgias y tecnologías-, con políticas de ayuda mutua cercanas a lo que podríamos entender como el corazón ético del anarquismo, mirado con un filtro de género. Brujas, exterminadas conscientemente por su valor disruptivo a un proyecto colonizador en estado germinal. Hay muchas brujas en el mundo contemporáneo, no sólo en la Europa medieval, también en las disidencias contemporáneas del norte global, y sobre todo, y con el peso y dolor de las colonizaciones, todas las voces de los pueblos del sur global que intentan resistir y coordinarse para que el proyecto neoliberal actual entienda que la Tierra es un ente vivo y que 'Lo que hacemos en el suelo, lo hacemos a nosotros mismos', comenta la activista y filósofa ecofeminista Vandana Shiva.

Desde esta genealogía iremos a analizar las propuestas principalmente ecológicas y feministas de autoras del sur y del norte global -pero también desde el posthumanismo, los nuevos materialismos o la teoría de los afectos de la vertiente filosófica- para poder pensar y hacer en colectivo nuestras prácticas artísticas de forma sostenible, tanto material como socialmente. Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 7.

METODOLOGÍA

Esta asignatura será impartida por dos docentes en dos partes. La primera parte trabajará con formato de club de lectura dinamizado con diversos materiales de apoyo y activadores de debate crítico, así como la presencia de un invitado, o salida a su estudio, que trabaje hacia la investigación y activismo del arte/artesanía /diseño con relación a la ecología y el feminismo. A partir de los saberes trabajados en clase, el alumnado deberá realizar una pequeña investigación aterrizada en su saber-hacer artístico en grupo para exponerlo en clase en forma de seminario y debate. La segunda parte, se desarrollará como vertiente práctica que englobará procesos y metodologías de investigación de la materia y su entorno, tratando conceptos de proximidad, reutilización y sostenibilidad. El alumnado se adentrará en una exploración material que dependerá de la complicitad procesual de hacer y pensar con las manos, entendiendo cómo ésta se comporta, reacciona y manifiesta. A partir de estos encuentros, gestos y acciones materiales cada estudiante se adentrará en una exploración individual y plural en busca del lenguaje personal y desde unas artes implicadas. Al final de la asignatura se tendrán que presentar los proyectos realizados con una memoria teórica y práctica escrita donde se vea reflejado todo el proceso de aprendizaje.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega semanalmente durante 17 semanas, es decir, sesión de cuatro horas por semana siguiendo (dos teóricas y dos prácticas) la siguiente distribución:

Primeras sesiones: Marco conceptual y temas importantes de la intersección entre ecología y feminismos. Introducción a una actitud responsable respecto a los materiales y el entorno a través de prácticas que apuestan por procesos sostenibles y de concienciación ambiental, haciendo repensar nuestra relación material. Invítate al aula o salda a su estudio. Visita y posible colaboración con los Open Labs de la UAB, espacios abiertos de experimentación e investigación, poniendo especial énfasis en el Circulab, espacio dedicado a la economía circular. Trabajo en el aula a partir de presentaciones y debates llevados por los alumnos.

Trabajo de investigación matérico individual o en grupo.

Puesta en común de los resultados a partir del proyecto realizado y valoración final de la asignatura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 52,5h (35%) Horas actividades supervisadas: 15h (10%) Horas aprendizaje autónomo: 82h (50%) Horas actividades de evaluación: 7,5h (5%)

Actividad dirigida:

Exposiciones teóricas del profesor en clase con material audiovisual como introducción a cada uno de los temas del programa.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Una parte importante de los temas vendrán dados por las propuestas del alumnado, que facilitarán el debate. Estas propuestas darán pie a que el alumnado (por grupos) lidere la profundización en aquellos temas que consensuadamente queden priorizados.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 7.

Actividad supervisada:

Debates moderados por el profesor a partir de las lecturas obligatorias y exposiciones de los estudiantes de sus propias investigaciones. Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de presentación y explicación de los temas. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados propuestos por el alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Las propuestas se llevarán a cabo de forma personal y/o en grupo, y se desarrollarán en clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 7.

Actividad autónoma:

Lectura, estudio, visitas a actividades significativas en el ámbito de la materia, y profundización individual de los estudiantes en los temas del programa.

Desarrollo de investigación matérica y trabajos propositivos resultantes de esta investigación.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: Búsqueda y recopilación de información, reflexión, análisis, etc.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 8.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios de resultados parciales y/o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales. Descripción: Entrevistas personales, así como comentarios en grupo.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 8.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asignatura tiene dos partes, una teórica y una práctica, que tienen sus entregas individuales y una común. Por lo que respecta a la parte teórica, se valorará la participación activa en los debates que formarán parte de la dinámica cotidiana de clase, así como la presentación grupal de un seminario basado en las autoras estudiadas. El seminario consistirá en preparar una clase, y tendrá que tener una presentación oral con apoyo audio/visual y un trabajo escrito. Por lo que respecta a la parte práctica se llevará a cabo una propuesta personal que refleje los conceptos trabajados. La parte común es la entrega de la propuesta personal acompañada de un dossier escrito y una presentación oral, que aplique los conceptos teóricos así como la memoria procedimental del proyecto. Para superar la asignatura todas las actividades tendrán que estar aprobadas.

La asistencia a clase es obligatoria y más de un 20% de faltas no justificadas supondrá no superar la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asistencia a clase y calidad de la actitud participativa en los debates y de más procedimientos teóricos y prácticos: 20% de la nota.

Seminario: 20% de la nota final.

Trabajo práctico: 20% de la nota.

Propuesta personal (con dossier y presentación): 40% de la nota.

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso debe estar entre 4 y 4,99.

2. El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.

3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

4. Está establecida la posibilidad de superar la asignatura en segunda convocatoria, a través de una "prueba de síntesis", que en su momento se especificará.

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

AAVV (2006). *Altres mirades sobre el disseny*. Barcelona: Escola Massana. Centre d'Art i Disseny.

BARAD, K (2007). *Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning*, NC: Duke University Press

BARAD, K (2003). *Posthumanist Performativity Toward an understanding of how matter becomes matter*. SIGNS. Spring 2003. (Arxiu pdf). Recuperat a: https://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4400/v14/pensumliste/barad_posthumanist-performativity.pdf

BENNET, J (2011). *Vibrant Matter A political ecology of things*, NC: Duke University Press.

BENNET, J (2011). *Artistry an agency in a world of vibrant matter* (en línia). Recuperat l' 11 de novembre de 2016 en

<https://www.youtube.com/watch?v=q607Ni23QjA>

BRAIDOTTI, R (2015). *Lo Posthumano*. Barcelona: Editorial Gedisa.

BRAIDOTTI, R (2018). *Por una política afirmativa*. Barcelona: Editorial Gedisa.

BREGMAN, R. (2017). *Utopia per a realistes*. Barcelona: Empúries.

BURGESS, R. (2011). *Harvesting color. How to find plants and make natural dyes*. New York: Artisa.

BUTLER, J (2004). *Lenguaje, poder e identidad*. Barcelona: Síntesis.

BUTLER (2001). *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción*. Madrid: Ediciones Cátedra.

DEMOS, T.J. (2020). *Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología*. Madrid: Akal.

FEDERICI, S (2010). *Calibán y la bruja Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S (2013). *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S (2020). *Reencantar el mundo. Feminismo y política de los comunes*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S (2021). *Brujas, caza de brujas y mujeres*. Madrid: Traficantes de sueños.

GARCÉS, M (2013). *Un mundo común*. Barcelona: Edicions Bellaterra.

GARCÉS, M (2015). *Filosofía inacabada*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

GARCÉS, M (2015). Merleau-Ponty leído por Marina Garcés en el curso "Biblioteca Abierta" (en línia). Recuperat el 14 de febrer 2017 a:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZUnM6l4hJ20>

GARCÉS, M (2017). *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Anagrama

GUATTARI, F (2015). *¿Qué es la ecosofía?* Buenos Aires: Cactus

GUAYABERO, O. (2021). *El diseño para el día antes. Propuestas para antes del colapso y cómo es posible evitarlo o, al menos, intentarlo*. Madrid: Experimenta.

HARAWAY, D (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra.

HARAWAY, D. J. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Edición consonni.

HARAWAY, D (2020). *Cuentos para la supervivencia terrenal* (documental en línea). Recuperat el 20 de maig de 2020 en: <https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terrenal>

HERRERO, Y; PASCUAL, M; GONZÁLEZ REYES, M. *La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas*. Madrid: Traficantes de sueños.

HERRERO, Y; GAGO, V (2023). *Ecofeminismos. La sostenibilidad de la vida*. Barcelona: Ed Icària.

HERRERO, Y (2022). *Educar para la sostenibilidad de la vida. Una mirada ecofeminista a la educación*. Madrid: Ed. Octaedro.

HERRERO, Y (2021). *Los cinco elementos. Una cartilla de alfabetización ecológica*. Barcelona. Ed: Arcàdia.

KOSOFSKY, E (2003). *Touching feeling Affect, pedagogy, performativity*. Durham/London: Duke University Press.

MANCUSO, S., VIOLA, A. (2015). *Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal*. Galaxia Gutenberg, S.L.

MANCUSO, S. (2020). *La nación de las plantas*. Galaxia Gutenberg, S.L.

MARGULIS, L (2019). *Symbiotic Earth: How Lynn Margulis rocket the boat and started the scientific revolution*. Veure a: <https://vimeo.com/ondemand/symbioticearthhv>

MANZINI, E. (2015). *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Madrid: Experimenta.

MASSUMI, B (2015). *Politics of Affect*. Cambrige: Polity Press.

MERLEAU-PONTY, M (1945). *Fenomenología de la percepción*, París: Gallimard.

MERLEAU-PONTY, M (1986). *El ojo y el espíritu*. Buenos Aires: Paidós.

MIES, M; SHIVA, V (2016). *Ecofeminismo, teoría, crítica y perspectivas*. Barcelona: Ed Icària Antartzit. Mujeres, voces y propuestas.

PELTA, R (2022). *El diseño participativo en los orígenes del co-diseño*. Arxiu. Revista de l'arxiu valencià del disseny (article en línia). Recuperat a <https://ojs.uv.es/index.php/arxiu/article/view/25333/21422>

ROLNIK, S (2019). *Esferas de la insurrección Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Edición Tinta de limón, Colección nociones comunes.

SEGATO, R (2015). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo Editorial.

SEMPERE, J. (2009). *Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica*. Barcelona: Crítica.

SENNETT, R. (2006). *La cultura del nuevo capitalismo*. Barcelona: Anagrama.

SHIVA, V (2019). *El planeta es de todos*. Madrid: Editorial Popular.

SHIVA, V (2001). *Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y del conocimiento*. Barcelona: Ed Icària.

SHIVA, V (2024). *Terra viva. Mi vida en una biodiversidad de movimientos*. Iruña: Ed. Con tinta me tienes.

SPINOZA, B (2011). *Obras completas*. Madrid: Gredos.

TSING, A (2022). *La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas*. Madrid: Capitan Swing.

VEJAR, K. (2015). *The modern natural dyer*. New York: Abrams.